

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

RESUMEN:

La aproximación a cualquier cultura mediante la música es muy interesante ya que nos muestra distintas perspectivas que quizá mediante la historia no logramos percibir. De esta manera utilizare a la música como el medio para el acercamiento a las costumbres de los pueblos.

El san Juanito es un ritmo muy alegre con líricas tristes, lo que provoca un contraste al escucharlo; este ritmo está interpretado con instrumentos propios de la zona de Imbabura como son el rondador, el pingullo, las flautas y los bombos. Se lo interpretaba primariamente para reunir gente para una minga y para la guerra, como una demostración de fuerza y sabiduría.

Este ritmo ha variado mucho a lo largo de su historia e incorporado instrumentos de otros lugares, tales como la guitarra, el charango, la quena, entre otros que han enriquecido su armonía y melodía. Gracias a su alegría, se lo toca en fiestas y adoraciones a los dioses, así como también para enamorar a la warmi (mujer). Esto lo notamos fácilmente, ya que sus letras son muy poéticas y la utilización de metáforas, enriquecen más esta música que ha permanecido durante varios siglos.

La expresión del san Juanito ha llevado a que en el Ecuador, se lo nombre como ritmo nacional, nominando a Otavalo como la cuna de este ritmo y a sus músicos como sus embajadores.

PALABRAS CLAVES:

San Juanito, Aerófonos, Membranófonos, Otavalo, Melodía, Ritmo del Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

INDICE

Introducción.

CAPITULO I: Provincia de Imbabura.

1.1 Breve Historia

1.2 Ubicación geográfica

CAPITULO II: El san Juanito

2.1. Clasificación y breve historia de los instrumentos musicales de la provincia de Imbabura

2.1.1. Los aerófonos

2.1.1.1. El rondador

2.1.1.2. El pífano

2.1.1.3. El pingullo

2.1.1.4. La flauta

2.1.1.5. La ocarina

2.1.1.6. La bocina

2.1.2. Membranófonos

2.1.2.1. El bombo

2.1.2.2. Tambores

2.1.2.3. El redoblante

2.2. Versiones hipotéticas sobre el origen del sanjuanito

2.3. El san Juanito y sus modificaciones

AUTOR:
CARLOS DELGADO

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

2.4. La metáfora y temática del San Juanito

CAPITULO III: El San Juanito como ritmo nacional del Ecuador

3.1 Breve historia del grupo musical Ñanda Mañachi y su reconocimiento por parte del congreso nacional del Ecuador

Conclusiones.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION.

ESCUELA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA

**Trabajo de investigación
previo a la obtención del
título de licenciado en la
especialidad de Historia y
Geografía.**

Tema:

El San Juanito como ritmo nacional del Ecuador.

Autor:

Carlos Delgado

Tutor:

Dr. Juan Martínez

Cuenca-Ecuador

2011

**AUTOR:
CARLOS DELGADO**

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

DEDICATORIA.

El presente trabajo de tesina está dedicado a toda mi familia y en especial a mis padres Nerio y Blanca, que me han sabido guiar con sabiduría y amor.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

AGRADECIMIENTO.

Agradezco a todas las personas que han colaborado con la elaboración de la tesina y en especial a mi director Dr. Juan Martínez y a los grupos de música Inti-ñan y Ñanda Mañachi por toda la información y consejos que me supieron dar.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

INTRODUCCION.

La música es un aspecto muy importante dentro de las diferentes culturas, ya que al ser una forma de expresión, podemos mediante ella comprender ciertas situaciones, costumbres que un pueblo posee e incluso lo diferencia de otros. Es por eso que mediante la música trataré de tener una aproximación a las diferentes culturas de la provincia de Imbabura.

En el primer capítulo esta una breve reseña histórica de las poblaciones de Imbabura, desde su posible llegada, hasta nuestros días; de la misma manera delimitare la zona de estudio.

En el segundo capítulo una descripción y la historia de los instrumentos musicales utilizados en esta zona. Forma de utilización y especialmente las ocasiones donde los utilizaban, como son las festividades, los ritos de adoración y ceremonias, entre otras. De la misma manera en este capítulo se resalta el origen del san Juanito, así como la metaforización que se utiliza en su interpretación, cuestiones que nos ayudaran a entender de una mejor manera sus costumbres.

En el tercer y último capítulo, esta una breve historia del grupo más representativo del Ecuador en lo que respecta a música tradicional (Ñanda Mañachi), y su reconocimiento por parte del congreso nacional como embajadores de la música Ecuatoriana en el Extranjero y declaratoria del San Juanito como ritmo nacional del Ecuador.

Este trabajo monográfico, tiene como fin la preservación de la música tradicional en el Ecuador y principalmente que se convierta en un punto de partida para futuras investigaciones en este mismo campo, ya que la música es una clara demostración de los sentimientos de un pueblo y mediante ella podemos entenderlo y valorarlo.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

CAPITULO I:

1.3 Breve Historia.

Resulta muy difícil establecer con exactitud la presencia del primer hombre en la zona de la actual provincia de Imbabura, algunos miles de años sin lugar a dudas dejan testimonios del asentamiento, los mismos que se encuentran representados por objetos arqueológicos, que han sido estudiados y analizados con el objetivo de tener una aproximación al tiempo en el que llegaron primitivos pobladores a esta parte del Ecuador. Por su parte Carlos Larrea en su estudio “Notas de Prehistoria e Historia Ecuatoriana”, mantiene que los vestigios arqueológicos más antiguos encontrados en esta zona, datan de unos 10.000 años de antigüedad, los mismos que fueron encontrados en la Sierra Norte de Quito.

Existen múltiples investigaciones en lo que respecta a la aparición de la comunidad de Otavalo, las mismas que no logran definir con exactitud su origen. Dentro de estos trabajos investigativos está el de Gonzales Suarez, quien en su Obra “los aborígenes de Imbabura y Carchi”, sostiene que las tribus que poblaban Imbabura y una buena parte de lo que hoy en día es Ecuador, proviene de la rama antillana, procedente del Caribe y que llegaron a través de estas tierras navegando por los ríos Marañón y Napo. Mientras que para Juan de Velasco, el hombre Otavaleño proviene de poblaciones que también migraron del Caribe, pero que llegaron a tierras altas de lagos atravesando la cordillera occidental por el río Esmeraldas.

Hablamos de grupos de cazadores recolectores, los mismos que en su afán de subsistir fueron organizándose en grupos cada vez más grandes, con mecanismos que permitieron el surgimiento de comunidades con identidades y costumbres propias, generando de esta manera un conocimiento del medio, de las plantas y de los animales propios de la zona norte del Ecuador, incluso llegando a desarrollar sistemas de agricultura, de irrigación y domesticación de animales.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

Quizá estas formas de organización, fue lo que llevó a los Incas quienes comandados por Tupac-Yupanqui, avanzaron hacia Atuntaqui, Cayambe, Otavalo, para dominarlos, cosa que no fue fácil, ya que Hualcopo y Caranqui, junto con caciques de Cayambe y Otavalo, organizaron una resistencia inquebrantable que duró aproximadamente 17 años.

Posteriormente de las guerras incásicas llegó la invasión española, donde organizaciones indígenas de Cayambe, coordinadas y dirigidas por los caciques, Pintag y Nazacota, debilitaron las agresiones de los invasores. A pesar de todos estos esfuerzos en 1534, se da la fundación española con asentamiento en Otavalo, probablemente en la parcialidad de Santiaguillo. Se puso como límites: al norte la provincia de Pasto, al sur el río Pisque, al oriente San Miguel de Sucumbíos y el territorio de los Mocoas y por el occidente la antigua provincia de Atacames, hasta la unión de los ríos Guayllabamba y Llumiragua.

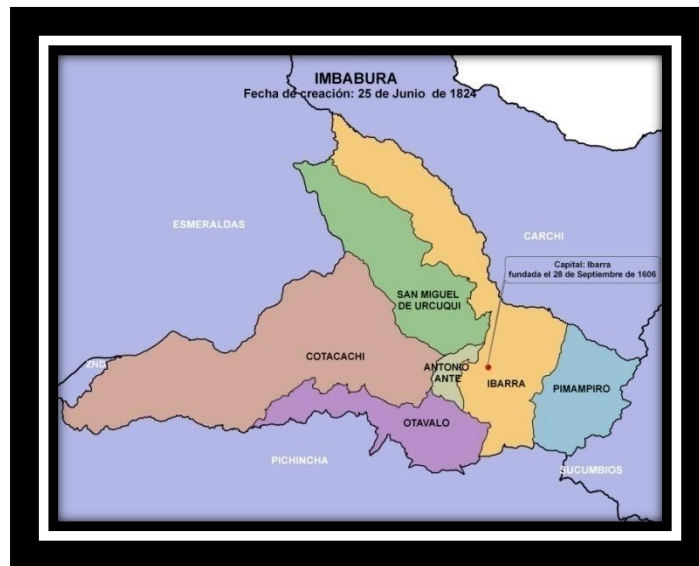
Los intereses tanto de los Incas como de los Españoles eran conquistar comunidades organizadas y productivas, es así como Otavalo fue vista como una gran fuente de riquezas, por su agricultura y quizá también por el desarrollo de las artesanías. Por un lado los Incas introdujeron el sistema de Mitimaes para el intercambio de conocimientos, garantizando de esta manera la producción. Por otro lado los españoles aprovecharon todas estas formas de producción e implementaron mecanismos de explotación generadores de Riqueza que salían a modo de tributos hacia la corona, a través de la mita y el concertaje.

En 1557, se establece el corregimiento de Otavalo. Para Noviembre de 1811, la junta gubernativa y Capitanía general de Quito, asciende al Corregimiento de Otavalo, a la categoría de Villa, declarándola centro de operaciones militares contra la Nueva Granada. Pero es el 31 de octubre de 1829 que Simón Bolívar le da la categoría de Ciudad.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

1.4 Ubicación geográfica.

Mapa de Imbabura

(Fuente: <http://www.ilustresdelecuador.com/imbabura.php>)

La provincia de Imbabura tiene por capital a la ciudad de Ibarra y las principales ciudades son Cotacachi, Otavalo, Atuntaqui y Urcuquí. Esta provincia participa de la hoya central occidental del Chota, ubicada entre los nudos de Boliche al Norte y el de Mojanda-Cajas al sur. La provincia encierra hermosos y fértiles valles como los de Ibarra, Otavalo, Atuntaqui y Cotacachi.

Imbabura tiene una cantidad de lagos grandes, como son el lago San Pablo y las lagunas de Cuicocha, Yahuarcocha y Puruhanta. Aparte de sus lagos, la provincia cuenta con volcanes como el Imbabura y Cotacachi; y uno de los principales sitios es sin duda la Cascada de Peguche.

En los puntos más profundos de la hoya se asientan los pobladores del Chota (1.535 mts.) y Juncal (1.646 mts.). En una amplia planicie está asentada Ibarra, una de las ciudades serranas de menos altitud en el Ecuador, con 2.228 mts.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

Otavalo se encuentra a 2565 metros sobre el nivel del mar. En lo que respecta a su clima es un poco ventoso durante el verano. No se dan lluvias torrenciales ni vientos huracanados. La temperatura promedio de Otavalo es de 14.7 grados centígrados.

CAPITULO II: EL SAN JUANITO

2.1. Clasificación y breve historia de los instrumentos musicales de la provincia de Imbabura.

Los instrumentos musicales que pertenecieron a esta zona norte del Ecuador, se clasifican en dos grandes grupos, según su ejecución:

- Los aerófonos
- Los membranófonos.

2.1.1. Los aerófonos.

Los aerófonos son instrumentos de viento, que producen el sonido por la vibración de la columna de aire en su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas. Un instrumento de viento puede consistir en uno o varios tubos. Dentro del tubo se forma una columna de aire, que el músico hace vibrar soplando a través de una boquilla o una lengüeta colocada en la extremidad de dicho tubo. El tono o altura de la nota se define por la longitud y espesor del tubo.

Dentro del grupo de los aerófonos pertenecientes a la cultura Ecuatoriana encontramos instrumentos tales como: el rondador, el pífano, pingullo, flautas de diversos tipos, ocarinas, caracoles, cuernos de res y la llamada bocina.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

2.1.1.1. El rondador.

Rondadores (tonalidades: Dm, Em, Am)

El instrumento más representativo del Ecuador, es sin duda el rondador. Pero hay que saber que el rondador puede ser fabricado en varios materiales, pero el más común es el hecho en caña de carrizo, aunque también los hay de tunda, Sada, flores de taxo y el rondador de plumas de cóndor; este último no es común, principalmente por la dificultad de conseguir la materia prima.

Existen varias clases de rondadores, según su material, la cantidad de tubos, y su afinación, ya que podemos encontrar rondadores que únicamente constan de tres tubos, hasta rondadores con treinta y dos tubos, que es el rondador llamado sexto. Estos instrumentos se encuentran dispuestos de tal manera que se pueda tocar la melodía y conjuntamente la segunda voz de las misma. Es decir el sello distintivo de este instrumento musical, esta precisamente en provocar dos sonidos simultáneos, lo que lo diferencia de instrumentos tales como la zampoña, la flauta de pan, bastos, entre otros, que solamente pueden emitir un solo a la vez.

Es importante decir que los tubos se colocan el más grande desde la derecha, que precisamente son los tubos con el sonido grave, y hacia la izquierda los más pequeños que son los que emiten sonidos más agudos. Una vez que se han ubicado los tubos de

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

la manera indicada, se procede a amarrarlos con los travesaños, con el objetivo de que queden fijos y pegados uno con otro, permitiendo que su ejecución sea más rápida y fácil. El sonido de cada tubo va a estar dado por el diámetro y sobre todo por el largo del mismo; de esta manera entonces el tubo más grande es el más grave es decir tiene el sonido bajo, y el más pequeño es el más agudo o sonido alto. Cada tubo va tapado en el fondo, mientras que del otro lado tiene que estar totalmente limpio para que pueda ingresar el aire por este conducto. Estos tubos no tienen orificios a lo largo de su cuerpo, caso contrario permitiría la salida del aire, provocando que el sonido se pierda en su totalidad, o simplemente se opaque o distorsione.

El rondador, es un instrumento que hasta la fecha ha variado mucho, al igual que otros instrumentos, pero quizá el cambio más grande que se produjo fue la que se dio con la llegada de los españoles, ya que como ellos tenían otro sistema musical que era más completo, implementaron notas en el pentagrama de la música Otavaleña. De esta manera la pentafonía que se tenía antes, se cambio hasta tener ya las siete notas conocidas (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si).

No hay que olvidar también que el rondador en la actualidad puede estar afinado en varias tonalidades diferentes, permitiendo la facilidad de interpretación de este instrumento milenario. Las tonalidades más comunes son quizá en mi menor (Em), la menor (Am) y re menor (Dm), aunque como ya se dijo anteriormente se puede afinar en la tonalidad que uno desee sin ningún problema.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

Rondador de alas de cóndor
la elaboración de rondadores

Carrizos para

2.1.1.2. EL PIFANO.

Pífanos elaborados en huesos.

El pífano es un instrumento de viento, que está fabricado con el hueso principal del ala del cóndor aunque no siempre. Consta de un único tubo con canal de soplo. Tiene seis agujeros, que son precisamente los que al ser tapados y destapados, producirán

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

diferentes sonidos. En lo que respecta a la boquilla, va taponada con un taco de madera dura que deja una rendija para el paso del aire. Es importante mencionar que para fabricar el pífano, el material utilizado, en este caso el hueso del ala del cóndor, tiene que pasar por un proceso de preparación antes de que esté lista para fabricar el instrumento como tal. En primera instancia el hueso es descarnado y luego debe ser puesto a hervir en agua con cal, todo esto con el objetivo de eliminar la grasa y blanquearlo. Cuando el hueso está limpio, se procede a fabricar la boquilla, ya que mediante esta va a ingresar el aire para producir el sonido, para posteriormente ir haciendo las perforaciones a lo largo del hueso, pero estos hoyos tienen una distancia que debe ser la precisa para que produzca el sonido esperado, y estos cambian por que en algunos casos los huesos suelen tener diferentes dimensiones. Actualmente no se fabrica este instrumento en los huesos del cóndor, sino de otros animales domésticos (pato, pollo, chivo). Es decir, el sonido y la afinación de estos instrumentos dependerán principalmente de la construcción de la boquilla y el tamaño de los agujeros del pífano.

La ejecución de este instrumento no es muy fácil, debido a que se va a utilizar los dedos de las dos manos para tapar y destapar los agujeros, y la posición del instrumento es horizontal, provocando mayor dificultad al mover los dedos, asemejando a lo que hoy conocemos como una flauta dulce.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

Ejecución del pífano.

Fuente: <http://www.otavalosonline.com/fotos/Pingullo/pingullo.html>

2.1.1.3. El pingullo.

Pingullo fabricado en duda.

El pingullo es un instrumento de viento, está fabricado principalmente de duda (familia del bambú), material de fácil accesibilidad en la zona de Imbabura, pero también se

AUTOR:
CARLOS DELGADO

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

han encontrado pingullos hechos con huesos de aves, aunque la utilización de duda es lo más frecuente. Este instrumento consta de un tubo, en el cual se va a hacer las perforaciones, con el objetivo de cambiar el sonido. Las perforaciones van a variar de dos a tres agujeros, según la melodía que quieren interpretar. Es de suma importancia mencionar que este instrumento musical, consta de una embocadura, es decir de un sistema más complejo que el rondador o las flautas, debido a que la medida de la embocadura, tiene que ser precisa para que pueda vibrar y producir así el sonido. Los ejecutantes de este instrumento son individuos con sentidos agudos, debido a que a más de tocar este instrumento, los músicos se acompañaban de un bombo, es decir con una mano tocaban el bombo y con la otra mano tocaban el pingullo.

2.1.1.4. La flauta.

Flauta fabricada en duda

La flauta es un instrumento de viento madera, hecho preferencialmente de duda, bambú, poladera, podón, nombres que obtienen según su lugar de origen, pero se han observado también flautas hechas de madera y de hueso. Un dato interesante es precisamente, que el material utilizado tiene que estar completamente seco y mientras más seco esté, mejor será el sonido que emita, por lo que la flauta mientras más

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

antigua sea, el sonido será más dulce al oído. Además para su conservación se utilizaba antiguamente grasas de animales (borrego, res), pero en la actualidad utilizamos aceites livianos (coco, ricino, almendras, linaza).

La flauta a diferencia de los instrumentos antes mencionados, se ejecuta de una manera transversal, asemejándose a lo que hoy conocemos como la flauta travesa. En lo que respecta a la elaboración de la flauta, se sabe que consta de seis agujeros, los mismos que sirven para cambiar las notas musicales, pero además tiene un orificio mediante el cual, introducimos el aire al interior del cuerpo del instrumento para provocar el sonido.

Los instrumento aerófonos encontrados en el Ecuador, no son únicamente contruidos en cañas y maderas, sino también encontramos instrumento de viento contruidos de arcilla, lo que nos demuestra la antigüedad que tiene la técnica para preparar y trabajar la arcilla, no solamente construyendo instrumentos, sino también en otros ámbitos de la cotidianidad, como en la elaboración ollas, vasijas, jarros, entre otros objetos que han sido encontrados en la zona norte del Ecuador.

Medidas para la flauta.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

2.1.1.5. La ocarina.

Ocarina fabricada en arcilla

La ocarina es un instrumento de viento precisamente fabricado de arcilla, pero hay que mencionar el proceso por el cual pasa la materia prima antes de convertirse en el instrumento como tal. Primero la arcilla o el barro se machaca por varias horas, con el objetivo de moler y suavizar lo posible la masa. Después de que la masa haya pasado por este proceso, lo que viene es moldear muy suavemente e irle dando la forma deseada. Luego del moldeado, es llevada al horno donde se produce el secado y compactación del material.

Un detalle de suma importancia, es que al momento del secado, la ocarina va a perder tamaño, por lo que debe ser moldeada con un exceso en sus dimensiones, todo esto con el fin de que al momento de su cocción, tenga el tamaño justo con la afinación deseada.

Hay que mencionar en este punto que existe una variedad de ocarinas, dependiendo de su tamaño y de el número de agujeros. En lo que respecta al tamaño, encontramos ocarinas muy pequeñas que suelen ser de bolsillo, que miden más o menos unos 10 centímetros de largo por unos 8 centímetros de ancho. Existen otras ocarinas que suelen ser muy grandes, llegando a medir entre 30 y 35 centímetros de largo por unos

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

20 centímetros de ancho; su sonido suele ser muy peculiar. Dependiendo del material utilizado y el proceso de fabricación, este instrumento puede llegar a emitir 2 octavas de ciertas notas.

En lo respecta al número de agujeros de la ocarina, estos van a variar dependiendo del tamaño del instrumento, es decir mientras más grande el instrumento puede tener mayor numero de agujeros. Alfonso Cachiguango un lutier Otavaleño, menciona que sus antepasados construían el instrumento dependiendo de la canción que se quería interpretar, es decir si querían entonar melodías tristes, utilizaban más bien instrumentos muy sutiles, que como hemos visto suelen ser de gran tamaño.

Vista posterior de la ocarina.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

2.1.1.6. La bocina.

Bocina de tubo

La bocina es un instrumento de viento, el cual consta de un tubo largo de bambú o de caña guadua, en uno de sus extremos se acopla varios cuernos de res previamente perforados y ensamblados en forma de media luna, estableciendo la embocadura en el extremo más angosto. La boquilla se obtiene de la punta del último cuerno, y se lo ensambla de forma invertida.

Las bocinas por lo general emiten de uno hasta cinco sonidos diferentes.

Se habla que la bocina se la utilizaba también para comunicarse a largas distancias, es decir tenía un uso especial, permitiendo la ubicación de un individuo o grupo y también para enviar mensajes que variaban según las personas que las utilizaban; estos mensajes estaban implícitos en los sonidos o melodías de la bocina.

En lo que respecta al tubo, su tamaño oscila entre 30 y 70 centímetros; el largo de este tubo va a ser de vital importancia para el tipo de sonido que emita la bocina y más que

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

nada el número de notas que pueda emitir. Los cuernos de res tiene que estar intactos, es decir que no tenga ningún corte o fisura en su superficie, ya que de ello dependerá la claridad y fuerza del sonido.

Un dato importante de la bocina, es sin duda la dificultad de su ejecución, ya que se necesita mucho aire y fuerza para poder enviar la suficiente cantidad de aire para que suene y más aun para poder cambiar de sonido, ya que este instrumento a diferencia de los antes presentados, no tiene agujeros en el tubo de resonancia, sino mas bien la variación del sonido va a estar dado únicamente por la manipulación del fuelle de el ejecutante a la hora de soplar. Es por eso que este instrumento únicamente es interpretado por contadas personas y como veremos en circunstancias especiales.

En lo respecta a la bocina, podemos encontrar cierta variedad, tales como el pututo, la quipa, pero con menor cantidad, debido a registro limitado (dos sonidos).

Cuernos de res para la elaboración de bocinas.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

2.1.2. Membranófonos.

“Los membranófonos son instrumentos musicales, cuya vibración se produce en una membrana tensa (también llamada parche) hecha de piel o sintética” (fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Membran%C3%B3fono>). Pueden tener dos membranas tensas como en el caso de algunos instrumentos cilíndricos, que tienen un parche en cada extremo.

En la mayoría de los casos las membranas se percuten con la mano, con baquetas (palillos de madera), que es lo más común en el Ecuador, pero también pueden ser percutidos con escobillas metálicas, o con escobillas de distintos tamaños y formas.

Su cuerpo hecho de madera es duro pero con la suficiente elasticidad como para mantener un movimiento vibratorio, lo cual es básico para que se produzca el sonido.

2.1.2.1. El bombo.

Bombo típico.

El bombo es un instrumento musical de percusión muy utilizado en la zona de Imbabura, para acompañar las melodías de los instrumentos de viento. Dentro de la música andina y sobre todo ecuatoriana autóctona, el sonido del bombo es considerado como los latidos del corazón, en este caso son los latidos de la canción, ya que

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

tenemos que tener presente que en la cosmovisión andina, los instrumentos musicales tienen alma o espíritu, es decir tiene vida y tiene que ser tratado con el mayor de los cuidados. Es por eso que pese el bombo a ser un instrumento de percusión, es tratado con cariño, y de ninguna manera es tocado con demasiada fuerza, y los que ejecutan este instrumento son personas con un estupendo metrónomo interno, ya que son los que llevan el ritmo, la velocidad, y sobre todo lo que musicalmente se llama el matiz de la canción es decir la suavidad y la fuerza de una melodía.

Tronco vaciado

Este instrumento ancestral está construido con un tronco hueco y dos parches de cuero de chivo, o también pueden ser de res inclusive de cuero de burro. Estos parches se colocan en ambos lados del tronco templados con aros hechos de madera o simplemente se la sujeta con cuerdas con mucha fuerza con el fin de que los parches se extiendan y tengan el sonido deseado. Hay que saber también que los parches tienen que estar completamente secos y sin ningún tipo de corte, ya que al momento de templarlos se podrían romper, es por eso que los luthiers los secan bajo el sol por un tiempo considerable con el fin de que los cueros estén completamente secos por

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

que así el sonido será mucho mejor y sobre todo resistirá por su mejor flexibilidad a los golpes al momento de interpretar un ritmo.

Se suele percutir con una especie de baqueta de madera que en uno de sus extremos suele tener una forma esférica, en algunos casos cubiertos de una tela o alguna fibra natural, con el fin de que el golpe no sea tan crudo y no vaya a lastimar el parche. Finalmente hay que decir que el cuero siempre se lo tiene que utilizar con pelos, y únicamente retirar el exceso.

Parches de res para la construcción de bombos.

2.1.2.2. Tambores.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

Los tambores están contruidos de la misma manera que los bombos, únicamente cambia el tamaño y la forma que tienen. Estos instrumentos más bien varían según su función y la fecha que vaya a ser utilizado; por ejemplo para las mingas se utiliza un tipo de tambor, en cambio en un conjunto musical se utiliza otro un poco más grande.

2.1.2.3. El redoblante.

Redoblante con dos baquetas y su colgante.

Es importante mencionar que este membranófono, se distingue del bombo y los tambores, principalmente por que el cuero utilizado en su construcción ya es pelado totalmente y puesto a secar al sol con el fin de que consiga una buena consistencia y resistencia. Otra variación que tiene con los instrumentos antes mencionados es que este ya no va a ser golpeado con una sola baqueta de madera (wankador), sino más bien va a ser ejecutado con dos palillos finos de una manera muy particular y veloz. Actualmente a los redoblantes ya se les suele colocar cuerdas de guitarra a ras de uno de los cueros templados, con el fin de que tengo más el sonido más vibrante y alargado.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

2.2. Versiones hipotéticas sobre el origen del sanjuanito.

En este punto hay que mencionar que el origen del sanjuanito tiene varias versiones entre las que mencionaré las siguientes:

La primera versión es la de los etnomusicólogos franceses Raúl y Margarita D'harcourt quienes sostienen que el sanjuanito más bien tiene su origen en la cultura inca, y que puede ser una posible derivación del ritmo tradicional peruano como es el Huayno Cuzqueño. Estos etnomusicólogos realizaron investigaciones de campo en Perú, Bolivia y Ecuador, comparando ritmos, rituales, costumbres, y sobre todo buscaron las semejanzas entre estos pueblos, refiriéndose al sanjuanito como un ritmo aprendido y modificado.

La segunda versión hipotética es la del musicólogo Segundo Luis Moreno, quien sostiene que el sanjuanito tiene origen pre-hispánico en la provincia de Imbabura en lo que hoy es; San Juan de Iluman perteneciente al Cantón Otavalo, deriva su nombre a que se lo baila en las fiestas en honor a San Juan Bautista.

Segundo Luis Moreno no acepta la hipótesis de etnomusicólogos franceses Raúl y Margarita D'harcourt, primeramente por que la invasión de los Incas en la zona de lo que hoy es el Cantón Otavalo, donde habitaban los indígenas Caranquis e Imbayas, el sometimiento inca en esta región fue por muy poco tiempo, luego de este suceso, se produjo la invasión española, lo que no da el margen de tiempo para pensar con seguridad que los incas difundieran o establecieran su música en ese lugar. También menciona que no existe en otras regiones andinas, evidencias de instrumentos autóctonos del Ecuador como el Rondador, pingullos, flautas, etc., instrumento que son básicos para la interpretación del San Juanito que datan de épocas pre-hispánicas.

La versión del musicólogo Segundo Luis Moreno, es sin duda la que tiene más adeptos y mayor credibilidad tiene, debido a los hallazgos de instrumentos y sobre todo a la tradición oral que tenemos de nuestros pueblos como es el Otavaleño, que sin duda alguna es la principal cuna de grandes generaciones de músicos que no han perdido

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

este gran don de interpretar san juanitos a ritmo del bombo y los rondadores, pingullos instrumentos característicos de la zona.

2.3. El san Juanito y sus modificaciones.

En lo que respecta a la música Ecuatoriana autóctona en general se tiene muy poca información, y los únicos registros son principalmente los instrumentos encontrados en zona que hoy es Imbabura. La principal fuente de información que tenemos, se da con llegada de los españoles, ya que gracias a los cronistas, sabemos que hoy el denominado “san Juanito”, era un ritmo conocido y muy difundido en la zona norte del Ecuador; este ritmo se interpretaba con instrumentos vernáculos propios de los indígenas tales como el pingullo, rondador, bombos entre otros. Es decir básicamente se trataba de un conjunto musical muy reducido, donde la melodía estaba dada por los instrumentos aerófonos antes descritos, y en la rítmica los instrumentos de percusión (Membranófonos).

La participación de dichas agrupaciones era de gran importancia en mingas, cultos, festejos, pero el número de integrantes así como los instrumentos utilizados, variaban de acuerdo al contexto. De esta manera puedo decir que esta música autóctona, siempre estaba relacionada con labores comunales; en el caso de la minga y labores agrícolas, estos instrumentos se utilizaban para congrega a miembros de la comuna, utilizando únicamente bombos y flautas. La reciprocidad era un valor presente en las mingas, lo cual podemos constatar con la rotación continua de sus participantes en labores determinadas, como siembras, cosechas, entre otras.

En el ámbito de la festividad, quizá es cuando la música toma una posición central dentro de la sociedad, principalmente el san Juanito, ya que es un ritmo alegre que permitía a través de danzas mostrar su agradecimiento a la madre tierra por los frutos obtenidos. Inicialmente los grupos estaban conformados por un conjunto de flautistas y percusionistas, que no excedía más de seis integrantes, siendo de esta manera una musicalización instrumental. El canto no era prioridad en un inicio, posteriormente se vincula la voz femenina, siendo esta una característica esencial de este género. Otras

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

de las características presentes son la emotividad y la fuerza expresada a través de gritos, con la cual contagian el sentimiento entre sus participantes.

Junto con la llegada de los españoles se introdujeron varios instrumentos principalmente de cuerdas, como la guitarra, bandolín, violín, entre otros, que modificaron la forma original de interpretar el san Juanito.

Estos instrumentos de cuerda poseen nuevas características musicales (armónicas, melódicas y cromáticas), lo que dio paso a que la música de esa época se modifique de manera drástica, ya que los artistas involucraron estos instrumentos a su música, dándole así otro matiz y color al sanjuanito.

Así también con el aumento de instrumentos las agrupaciones musicales fueron incrementando su número de integrantes y la habilidad de crear música usando esta nueva gama de sonidos que rápidamente fue aceptada tanto por españoles e indígenas.

No podemos afirmar el momento exacto de la llegada del charango, la quena y la zampoña a estas tierras ya que según se tiene registro, estos instrumentos son procedentes de Bolivia pero lo que si sabemos con seguridad es que también formaron y forman parte de proceso de transición del sanjuanito e incluso podemos obtener grabaciones de este mestizaje musical.

Con mucha certeza puedo asegurar desde mi vivencia que al sanjuanito actual se lo ha vinculado con instrumentos electrónicos (bajo, sintetizador) también se ha involucrado percusión actual como la batería e incluso el saxofón brindándole así al san Juanito una versatilidad en sus escalas impresionante.

El san Juanito es sin duda el ritmo autóctono más representativo del Ecuador, debido principalmente a que expresa un mensaje de unidad, sentimiento, identidad y relación con la naturaleza, sin olvidar que de ella provienen estos sonidos.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

Este ritmo se lo entona para acompañar festividades muy grandes como es la del Intiraymi en el mes de junio, así mismo la fiesta de San Juan y San Pedro entre otras.

Foto del grupo musical Ñanda Mañachi.

Fuente: <http://www.raicesmilenarias.com/category/nanda-manachi/>

2.4. La metáfora y temática del San Juanito.

Este género musical pese a ser muy alegre, puedo decir que no sucede lo mismo con su lírica que con frecuencia habla de situaciones melancólicas, mostrando muchas de sus vivencias cotidianas y el respeto dirigido a la 'pacha mama', que es vista como un solo ente de vida.

En lo que respecta a la letra del san Juanito, observamos que se va a utilizar mucho la metáfora, es decir el uso de palabras o frases comparativas que logren despertar la imaginación del oyente. Ejemplos de esta comparación están presentes en frases tales como: la belleza femenina comparada con las flores del campo y los manantiales de agua viva; siempre está relacionada con elementos sutiles encontrados en la naturaleza. De igual manera la bravura y fuerza del hombre se la compara con otro tipo de componentes o sucesos naturales, como la tempestad, erupciones volcánicas o situaciones impredecibles.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

En lo respecta a la temática del san Juanito, principalmente se refiere a amores prohibidos, desamores, reciprocidad hacia la naturaleza, entre otras situaciones que se las puede apreciar cantadas con mucho sentimentalismo, y melancolía. Por lo general estas canciones son cantadas en quechua, aunque en nuestros días se ha popularizado mucho cantarlas en español, incluso por los mismos indígenas de la zona.

Las mejores agrupaciones indígenas de Otavalo, que investigan, interpretan y difunden el San Juanito a nivel nacional e internacional son: Chari Jayac y Ñanda Mañachi, esta última agrupación ha sido reconocida por el Congreso Nacional del Ecuador por su brillante trayectoria musical. Las dos agrupaciones han dejado muy en alto el nombre del Ecuador y han hecho famoso al San Juanito a nivel internacional.

En la actualidad el San Juanito tiene vigencia siendo interpretado por muchas agrupaciones juveniles que lo han modernizado y estilizado pero principalmente con fines comerciales.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

CAPITULO III: El San Juanito como ritmo nacional del Ecuador.

3.1 Breve historia del grupo musical Ñanda Mañachi y su reconocimiento por parte del congreso nacional del Ecuador.

El grupo musical Ñanda Mañachi inicia su actividad musical y de investigación en el año de 1969 con la participación de 18 comunidades indígenas del Ecuador, concentrándose principalmente en la actual ciudad de peguche. Es así que las personas de estas comunidades cercanas una de otra, empezaron a interesarse por la cuestión musical de su zona, de los cuales podemos mencionar a Alfonso Cachiguango, Carlos Perugachi y Azucena Perugachi, que son prácticamente los fundadores de la agrupación. Es importante hacer hincapié en que desde entonces hasta hoy ya han pasado por sus filas tres generaciones de músicos y además han constituido una agrupación que mantienen vigente la auténtica música indígena del Ecuador como es el San Juanito. Alfonso Cachiguango, quien es conocedor de las raíces musicales andinas ecuatorianas y latinoamericanas, logro gracias a su experiencia ayudar a muchos músicos e investigadores en su formación.

El nombre de esta agrupación “Ñanda Mañachi”, quiere decir “préstame el camino”, frase que es muy utilizada en las comunidades quechua hablantes de la zona norte del Ecuador, exclusivamente para solicitar permiso para cruzar un terreno ajeno.

Alfonso Cachiguango fundador y actual director de la agrupación, empezó tras varios años de arduo trabajo e investigación, a crear sus primeros trabajos musicales con gran éxito. Cachiguango empezó a ser tomado en cuenta también por otras agrupaciones a nivel internacional, grabando varios temas con grupos de mucha trascendencia como “Bolivia Manta” del vecino país Boliviano.

Con el paso de los años, los integrantes cada vez eran más preparados, logrando un nivel musical bastante bueno, dándose a conocer también a nivel mundial con mucho éxito, con canciones tal como ñuka llakta (nuestra tierra), Antonio Mocho, camino a galeras, entre otras.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

En la actualidad sus integrantes viven en Japón, México, Estados Unidos, y en varios países de América central, Europa y Sudamérica, donde también se preparan las nuevas generaciones de músicos, y son precisamente en estos lugares donde graban sus temas de una manera muy estilizada. El grupo como tal desde su nacimiento hasta la fecha cuenta con 38 producciones discográficas y a visitado aproximadamente treinta países.

Entre los ritmos que Ñanda Mañachi a lo largo de su historia ha estudiado y grabado tenemos el Albazo, San Juanito, Cachullapis, Danzantes, Tonadas entre otros, todos ritmos Ecuatorianos.

Es importante referirme al taller de Instrumentos Andinos Ñanda Mañachi, ubicado en Peguche (Otavalo-Ecuador), el mismo que tiene por propietario al luthier José Luis Pichamba, un experto fabricante de instrumentos andinos y sobre todo ecuatorianos. Este Taller comenzó a funcionar en los años de 1980 y desde la fecha ha sido a más de taller una escuela de música, donde no solamente se enseña a las personas de las comunidades indígenas, sino que también da apertura a extranjeros.

Como ya se dijo Ñanda Mañachi a más de un grupo musical es un grupo de investigación, es por eso que en su último disco se publicó conjuntamente un libro donde estas descritas muchas de las tradiciones indígenas del Ecuador.

En el año 2009 el congreso nacional del Ecuador, decreta por su larga trayectoria al grupo Ñanda Mañachi, como embajadores de la música autóctona Ecuatoriana, de la misma manera decreta al san Juanito como el ritmo nacional del Ecuador, ya que mediante esta se muestra las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo aborígenes al mundo.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

Bibliografía:

- ❖ *Ministerio de turismo “fiestas populares”, 2005.*
- ❖ *Ayala Enrique, “Nueva Historia del Ecuador”, Época Aborigen II, Corporación Editoria Nacional, volumen II, Editorial Grijalbo Ecuatoriana Ltda., Quito.*
- ❖ *MORENO, Segundo Luis; “Música y danza autóctonas del Ecuador”; Biblioteca de la Fundación Cultural "Ballet Andino Ecuador"*
- ❖ *Encalada Vásquez, “La Fiesta Popular en el Ecuador”, Centro Interamericano de Artesanías Artes Populares, CIDAP, Cuenca-Ecuador, 2005.*
- ❖ *Obando Segundo, “Las Tradiciones de Otavalo”, Colección “Ñucanchik Unancha”, Ediciones Abya Yala, Quito-Ecuador, 1984.*
- ❖ *Naranjo Marcelo, “La Cultura Popular en el Ecuador”, Centro Interamericano de Artesanías Artes Populares, CIDAP, Imbabura, Tomo V, segunda edición, 2002.*
- ❖ *D’harcourt Raúl y Margarita, “La música de los incas y sus descendientes”; Biblioteca de la Fundación Cultural "Ballet Andino Ecuador"*
- ❖ *De La Torre Luz, “la reciprocidad en el mundo andino”, instituto latinoamericano de investigaciones sociales, ILDIS-FES, Ediciones Abya Yala, Quito-Ecuador, 2004*

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

Conclusión.

La música es un idioma universal, mediante el cual podemos comprender gran parte del pensamiento e incluso el sentimiento de un pueblo, cosa que constatamos en este trabajo investigativo, con una aproximación a los pueblos de Imbabura. Pero esto no pasa solamente en el Ecuador, sino más bien mediante la música podemos entender otras culturas del mundo.

Los motivos por los cuales el San Juanito es reconocido como el ritmo nacional del Ecuador, local e internacionalmente, son principalmente la trascendencia que este ha tenido a lo largo del tiempo, y todo lo que se muestra de la cultura Ecuatoriana a través de el san Juanito.

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

Recomendaciones.

Considera que se debería enseñar un poco más sobre la cultura Ecuatoriana, desde los primeros años de escuela, con el fin de no perder grandes practicas antiguas como sanación, reciprocidad con la madre tierra, la música y danzas, que son representativos del Ecuador, ya que mediante estos aspectos se puede mostrar mucho de las primitivas culturas que se ubicaron en la zona del actual Ecuador.

Este trabajo precisamente trata de mostrar la importancia de ciertos factores que parecen irrelevantes pero que no lo son, tal como es la música, por lo que considero que un estudio de los diferentes ritmos tradicionales del Ecuador, sería muy interesante y enriquecedor para poder enriquecernos más con la sabiduría andina.